

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
НАЧИНАЮЩИХ АРТИСТОВ ЖАНРА
ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКИ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
МАГИСТРА

Студентки 2 курса 221 группы
очной формы обучения факультета искусств
направления 44.04.01 Педагогическое образование
Профиль «Развитие личности средствами искусства»

Улегиной Марины Анатольевны

Научный руководитель

канд. социол. наук

_____ Ю.Ю. Андреева

подпись

дата

Зав. кафедрой

доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

подпись

дата

Саратов 2026

Введение. Воздушная гимнастика является одним из наиболее зрелищных и динамично развивающихся направлений современного циркового искусства. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к данному виду деятельности как со стороны детей и молодежи, так и со стороны учреждений дополнительного образования, спортивных и творческих организаций. Вместе с тем подготовка начинающих артистов воздушной гимнастики традиционно ориентирована преимущественно на развитие физических качеств и технического мастерства, тогда как вопросы художественно-творческого развития, формирования сценического образа, артистизма и эмоциональной выразительности остаются недостаточно разработанными в педагогической теории и практике. Современные требования к конкурсным и концертным выступлениям предполагают создание целостного художественного произведения, способного оказать эмоциональное воздействие на зрителя. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск эффективных подходов к художественно-творческой подготовке начинающих артистов жанра воздушной гимнастики.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые художественно-творческая подготовка начинающих артистов жанра воздушной гимнастики рассмотрена как самостоятельная педагогическая проблема в контексте дополнительного образования и циркового искусства.

Цель исследования – теоретически обосновать и практически разработать систему художественно-творческой подготовки начинающих артистов жанра воздушной гимнастики.

Задачи исследования:

- изучить теорию жанра воздушной гимнастики: историю возникновения, требования к профессиональной подготовке и личностным качествами;
- проанализировать российские и зарубежные образовательные практики подготовки артистов жанра воздушной гимнастики;

- выявить личностно-ориентированные траектории, методы и образовательные программы художественно-творческой подготовки начинающих артистов жанра воздушной гимнастики в школе воздушной гимнастики, акробатики и циркового искусства «Эквилибр»;

- исследовать чемпионаты и фестивали как показатели результативности художественно-творческой подготовки начинающего артиста жанра воздушной гимнастики;

- разработать экспериментальную технологию с интеграцией искусств при создании художественно-творческого образа конкурсного номера начинающего артиста жанра воздушной гимнастики

Методы исследования: Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие методы исследования: анализ научной и методической литературы, обобщение передового педагогического опыта, а также моделирование образовательного процесса;

2. педагогическое наблюдение, анкетирование и интервьюирование педагогов и исполнителей;

3. деятельностный подход к личности, предполагающей формирование знаний, умений, навыков и качеств творческой личности в процессе профессиональной подготовки артистов цирка;

4. педагогический эксперимент;

5. анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта;

6. тестирование, анкетирование, наблюдение;

7. обработка полученных данных и обобщение результатов исследования;

8. сравнительный анализ.

Методологической основой исследования послужили фундаментальные и современные труды в области педагогики, психологии, хореографии, циркового искусства, а также научно-методические и нормативно-правовые источники, раскрывающие специфику подготовки артистов цирка и спортсменов в воздушной гимнастике.

Теоретические основы гуманистической и личностно-ориентированной педагогики представлены в работах Ш. А. Амонашвили, В. И. Андреева, Ю. П. Азарова, в которых рассматриваются вопросы развития творческой личности, самовоспитания и педагогического взаимодействия в образовательном процессе.

Психологические аспекты формирования способностей, творческой активности и профессиональной устойчивости опираются на исследования Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, а также работы Артёмьевой Т. И., Огородовой Т. В., Набойченко Е. С., посвящённые психологии спорта, стрессоустойчивости и развитию профессионально значимых качеств.

Теоретические и методические основы хореографической подготовки и классического танца представлены в трудах А. Я. Вагановой, В. С. Костровицкой, Л. С. Лисицкой, Н. П. Базаровой, Л. Д. Блок, Е. С. Ивановой, А. С. Лившица, раскрывающих значение хореографии в формировании выразительности и пластической культуры исполнителя.

Проблемы циркового искусства, его истории, жанров и художественной специфики рассматриваются в работах Е. М. Кузнецова, З. Б. Гуревича, Р. Е. Славского, А. А. Радунского, Ю. А. Дмитриева, Ф. Г. Бардиана, а также в энциклопедических изданиях и сборниках, посвящённых развитию циркового искусства в России и за рубежом.

Вопросы подготовки цирковых артистов, методики обучения акробатике и воздушной гимнастике отражены в трудах В. П. Коркина, Е. М. Кузнецова, В. В. Кошкина, А. И. Смирнова, И. Е. Артамоновой, а также в исследованиях, посвящённых интеграции физической и художественной подготовки (Л. М. Петрова, В. В. Савина).

Эстетические и художественные аспекты синтеза хореографии и циркового искусства представлены в работах Е. П. Валукина, Е. С. Ивановой,

Л. К. Смирновой, Н. П. Ивановой, а также в исследованиях, рассматривающих художественный образ и выразительные средства циркового номера.

Нормативно-правовую основу исследования составили федеральные государственные образовательные стандарты подготовки цирковых артистов, правила вида спорта «воздушная гимнастика», профессиональные стандарты, а также методические материалы профильных образовательных учреждений и цирковых организаций.

Таким образом, **методологическая база** исследования носит междисциплинарный характер и объединяет положения педагогики, психологии, хореографии, теории и практики циркового искусства, а также нормативные документы, регулирующие профессиональную подготовку артистов цирка.

База исследования – школа воздушной гимнастики, акробатики и циркового искусства «Эквилибр» (г. Саратов), в которой осуществлялась практическая работа по художественно-творческой подготовке начинающих артистов и апробация разработанных методических решений.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем работы составляет 137 страниц. Работа содержит теоретический анализ проблемы, описание практического опыта художественно-творческой подготовки начинающих артистов воздушной гимнастики и результаты разработки экспериментальной технологии формирования сценического образа конкурсного номера.

Основные положения и результаты исследования апробировались в процессе педагогической деятельности автора в школе воздушной гимнастики, акробатики и циркового искусства «Эквилибр» (г. Саратов).

Разработанные методические подходы использовались при подготовке обучающихся к фестивалям, чемпионатам и конкурсным выступлениям различного уровня. Результаты работы нашли отражение в создании конкурсных номеров, основанных на принципах интеграции различных видов

искусства, а также в организации образовательного процесса по художественно-творческой подготовке начинающих артистов.

Отдельные положения исследования обсуждались в профессиональном сообществе педагогов дополнительного образования и специалистов в области циркового искусства.

Основное содержание работы. В первой главе работы: I. Теоретические основы художественно-творческой подготовки цирковых артистов жанра «ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА»

1.1 Воздушная гимнастика: история возникновения, требования к профессиональной подготовке и личностным качествами

1.2 Российские и зарубежные образовательные практики подготовки артистов жанра воздушной гимнастики

В параграфе 1.1 рассмотрена история возникновения и этапы развития воздушной гимнастики как самостоятельного направления циркового искусства; проанализированы основные разновидности воздушной гимнастики, особенности используемого реквизита и требования к подготовке исполнителей.

Установлено, что успешная деятельность артиста воздушной гимнастики требует гармоничного сочетания физических качеств, технического мастерства, психологической устойчивости и художественно-творческих способностей. Особое внимание уделено изучению роли актерского мастерства, музыкальности, пластической выразительности и сценической культуры в профессиональной подготовке артиста.

В параграфе 1.2 проведен анализ российских и зарубежных образовательных практик. Выявлены общие тенденции развития системы подготовки воздушных гимнастов, а также особенности образовательных моделей различных стран. Определено, что наиболее эффективные программы подготовки строятся на принципах индивидуализации обучения, интеграции различных видов искусства и постепенного усложнения творческих задач.

Теоретический анализ позволил сформулировать вывод о необходимости комплексного подхода к художественно-творческой подготовке начинающих артистов, обеспечивающего формирование не только технически грамотного исполнителя, но и полноценной творческой личности. Показано, что современная воздушная гимнастика включает множество разновидностей, отличающихся используемым реквизитом и техникой исполнения: воздушные полотна, кольцо, трапеция, ремни, сетка и другие снаряды. Каждое направление предъявляет особые требования к уровню физической и технической подготовки исполнителей.

В ходе исследования установлено, что профессиональная деятельность артиста воздушной гимнастики требует гармоничного сочетания силы, гибкости, координации движений, выносливости, психологической устойчивости, артистизма и способности к созданию художественного образа. Особое внимание уделено анализу личностных качеств, необходимых начинающим артистам: дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, уверенности в себе, эмоциональной устойчивости и творческой инициативности.

Отмечается, что специфика воздушной гимнастики заключается в постоянном взаимодействии физической, технической составляющей номера и его художественной ценности. Технически сложный элемент приобретает художественную ценность только тогда, когда становится частью целостного сценического образа и способствует раскрытию художественного замысла номера.

В работе обосновано положение о том, что художественно-творческая подготовка должна рассматриваться не как дополнительный компонент обучения, а как обязательная часть профессионального становления артиста воздушной гимнастики.

Проведен сравнительный анализ существующих систем подготовки артистов воздушной гимнастики в России и за рубежом.

Установлено, что отечественная система подготовки опирается на богатые традиции циркового образования, сложившиеся в деятельности специализированных цирковых училищ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования. В российской практике значительное внимание уделяется развитию технического мастерства, физической подготовленности и дисциплины обучающихся.

Изучение зарубежного опыта показало разнообразие подходов к подготовке артистов воздушной гимнастики. В европейских странах особое внимание уделяется вопросам безопасности, индивидуализации образовательного процесса, развитию творческой инициативы и художественной выразительности. В азиатских странах приоритетными направлениями подготовки выступают дисциплина, высокий уровень технической сложности и совершенствование исполнительского мастерства.

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что наиболее эффективные образовательные практики строятся на принципах комплексного развития личности обучающегося и интеграции различных видов искусства в образовательный процесс.

Особое значение в подготовке артистов воздушной гимнастики имеет взаимодействие хореографии, музыки, театрального искусства и актерского мастерства. Такое взаимодействие способствует формированию целостного художественного мышления и развитию способности к сценическому перевоплощению.

На основании проведенного анализа сформулирован вывод о необходимости совершенствования существующих методик подготовки начинающих артистов воздушной гимнастики посредством усиления художественно-творческого компонента образовательного процесса.

Теоретический анализ научной литературы и образовательной практики позволил установить, что воздушная гимнастика представляет собой сложный

синтетический жанр, объединяющий элементы спорта, циркового искусства, хореографии и театра.

Выявлено, что современный артист воздушной гимнастики должен обладать не только высоким уровнем физической и технической подготовки, но и развитым художественным мышлением, эмоциональной выразительностью, артистизмом и способностью создавать целостный сценический образ.

Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что наиболее эффективные системы подготовки основываются на комплексном подходе к развитию личности обучающегося и предполагают интеграцию различных видов художественной деятельности.

Установлено, что художественно-творческая подготовка является обязательным условием профессионального становления артиста воздушной гимнастики и требует специального педагогического сопровождения.

Глава 2. Практические основы художественно-творческой подготовки начинающих артистов жанра воздушной гимнастики в школе воздушной гимнастики, акробатики и циркового искусства «Эквилибр».

2.1 Личностно-ориентированные траектории, методы и образовательные программы художественно-творческой подготовки начинающих артистов в условиях авторской в школе воздушной гимнастики, акробатики и циркового искусства «Эквилибр»

2.2 Чемпионаты и фестивали, как показатели результативности художественно-творческой подготовки начинающего артиста жанра воздушной гимнастики

2.3 Разработка экспериментальной технологии с интеграцией искусств, при создании художественно-творческого образа конкурсного номера начинающего артиста

В параграфе 2.1, рассмотрены личностно-ориентированные образовательные практики, используемые методы и формы работы с обучающимися различных возрастных групп. Выбор данной организации в

качестве опытно-экспериментальной базы закономерен, поскольку она сочетает спортивные и сценические методики, обладает собственной методической базой и статусом аккредитованной федерации по воздушной гимнастике.

Особое внимание уделено анализу чемпионатов и фестивалей, как средств оценки результативности художественно-творческой подготовки. Показано, что конкурсная деятельность способствует повышению мотивации обучающихся, развитию исполнительского мастерства, формированию сценической культуры и навыков публичного выступления.

Разработана и описана экспериментальная технология создания художественно-творческого образа конкурсного номера. Технология включает несколько последовательных этапов: выбор художественной идеи, подбор музыкального материала, разработку сценического образа, создание композиционной структуры номера, интеграцию элементов хореографии и актерского мастерства, подбор костюма и сценического оформления, а также подготовку к конкурсному выступлению.

Практика показывает, что даже при высоком уровне технической подготовки воспитанников их художественная выразительность может оставаться неравномерной. Экспериментальная работа по внедрению модели художественно-творческой подготовки, включающей интеграцию хореографии в каждую тренировку и использование метода творческих заданий, доказала свою эффективность. Результаты педагогического эксперимента продемонстрировали качественный скачок: ученики научились передавать настроение через пластику, обрели уверенность, а каждый номер приобрел уникальный почерк, отражающий личность исполнителя. Таким образом, воспитанники трансформируются из простых исполнителей трюков в полноценных авторов и интерпретаторов художественных произведений.

В параграфе 2.1, рассматриваются особенности организации образовательного процесса в школе воздушной гимнастики, акробатики и циркового искусства «Эквилибр».

Показано, что эффективность подготовки во многом определяется использованием личностно-ориентированного подхода, предполагающего учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Принципы личностно-ориентированного обучения воздушной гимнастике в школе воздушной гимнастики акробатики и циркового искусства «ЭКВИЛИБР», основаны на признании ценности каждой личности, ее уникальности и неповторимости, учета психологических особенностей, интересов и целей каждого ученика и установлении партнерских отношений между учеником и педагогом, основанных на взаимном уважении и доверии. Выбор данной организации обусловлен её статусом одного из ведущих региональных центров, где осуществляется комплексная подготовка спортсменов и артистов в возрасте от 4 до 55+ лет.

В работе подробно описаны методы художественно-творческой подготовки, включающие развитие актерского мастерства, пластической выразительности, музыкальности, навыков импровизации и сценического поведения. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся способности самостоятельно создавать художественные образы и находить индивидуальные средства сценической выразительности.

Установлено, что применение личностно-ориентированных образовательных траекторий способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся, повышению мотивации к занятиям и развитию устойчивого интереса к цирковому искусству.

В параграфе 2.2, исследуется роль конкурсной деятельности в профессиональном становлении обучающихся. Установлено, что участие в чемпионатах, фестивалях и конкурсах позволяет начинающим артистам получить опыт сценических выступлений, повысить уровень исполнительского мастерства и сформировать навыки публичного представления результатов собственной деятельности.

Конкурсная практика способствует развитию ответственности, стрессоустойчивости, способности к самопрезентации и творческой самореализации. Кроме того, участие в соревнованиях позволяет объективно оценить уровень подготовки обучающихся и определить перспективные направления дальнейшего развития.

В ходе исследования проанализирован опыт организации Чемпионата и Первенства Саратовской области по воздушной гимнастике как значимого инструмента популяризации данного вида спорта и искусства, а также средства выявления наиболее подготовленных исполнителей.

В системе подготовки артистов воздушной гимнастики фестивали занимают особое, уникальное место. В отличие от спортивных чемпионатов, где доминирует оценка технической сложности и чистоты исполнения элементов в рамках строгого регламента, фестивали представляют собой комплексную площадку для демонстрации художественно-творческого потенциала исполнителя. Здесь на первый план выходят такие категории, как артистизм, оригинальность замысла, сценическая культура и эмоциональная выразительность. Однако успешное выступление на фестивале невозможно без высокого уровня психологической устойчивости. Таким образом, фестиваль становится интегральным показателем, позволяющим оценить не только физические и технические данные гимнаста, но и его способность к созданию целостного художественного образа в условиях высокого психоэмоционального напряжения.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой педагогической значимости конкурсной деятельности в системе художественно-творческой подготовки начинающих артистов.

В параграфе 2.3 , представлена авторская технология формирования сценического образа средствами интеграции различных видов искусства.

Технология включает несколько взаимосвязанных этапов: выбор художественной идеи, определение темы и драматургии номера, подбор

музыкального сопровождения, создание сценического образа, разработку композиционной структуры выступления, интеграцию элементов актерского мастерства и хореографии, подбор костюма и сценического оформления.

Особое внимание уделяется формированию эмоциональной выразительности, способности к художественной интерпретации музыкального материала и созданию целостного сценического образа.

Практическая апробация разработанной технологии показала, что интеграция различных видов искусства способствует более глубокому раскрытию творческого потенциала обучающихся, повышает качество исполнительской деятельности и позволяет создавать более яркие, эмоционально насыщенные и художественно завершенные номера.

Полученные результаты подтвердили эффективность предложенной технологии и возможность ее использования в учреждениях дополнительного образования, цирковых студиях и школах воздушной гимнастики.

Ключевым фактором активного вовлечения учащихся в образовательный процесс выступает педагогическое мастерство преподавателя, проявляющееся в способности представлять учебный материал в увлекательной форме. Поэтапное формирование актёрских умений и навыков требует продуманной организации учебно-воспитательной деятельности с соблюдением строгой последовательности и внутренней логики, обеспечивающей преемственность осваиваемых компетенций. Преподаватель актёрского мастерства должен уметь «зажечь» аудиторию — сухие лекции здесь не работают. Интересные примеры из театральной практики, творческие вызовы, нестандартные задания пробуждают интерес и заставляют думать. При этом весь процесс обучения нужно чётко структурировать: каждый новый этап опирается на освоенные ранее навыки, что позволяет ученикам уверенно прогрессировать.

Заключение. Проведенное исследование позволило решить поставленные задачи и достичь цели работы. Теоретический анализ подтвердил, что художественно-творческая подготовка является важнейшей составляющей

профессионального становления начинающих артистов жанра воздушной гимнастики.

Установлено, что современная система подготовки должна обеспечивать единство физического, технического и художественно-творческого развития личности. Только гармоничное сочетание данных компонентов позволяет создавать яркие, эмоционально насыщенные и художественно целостные номера.

В ходе исследования было установлено, что воздушная гимнастика представляет собой синтетический вид искусства, объединяющий элементы спорта, циркового искусства, хореографии и актерского мастерства. Доказано, что художественно-творческая подготовка является не дополнительным, а системообразующим компонентом профессионального становления начинающего артиста.

Выявлено, что эффективность подготовки определяется комплексным развитием физических качеств, технического мастерства и художественно-творческих способностей. Определены основные педагогические условия формирования сценической выразительности: развитие артистизма, музыкальности, эмоциональной отзывчивости, навыков актерского перевоплощения и умения создавать художественный образ.

Разработана экспериментальная технология создания конкурсного номера на основе интеграции воздушной гимнастики, хореографии, музыки, театрального искусства и сценического движения. Практическая апробация показала эффективность предложенного подхода в развитии творческой самостоятельности обучающихся и повышении качества исполнительской деятельности.

Практическая часть исследования показала значительный потенциал интеграции различных видов искусства в образовательном процессе. Разработанная экспериментальная технология способствует развитию

артистизма, музыкальности, сценической выразительности и творческой самостоятельности обучающихся.

Полученные результаты могут быть использованы в деятельности цирковых студий, школ воздушной гимнастики, учреждений дополнительного образования и организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и артистов циркового жанра. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой новых методик художественно-творческой подготовки артистов различных цирковых жанров и совершенствованием технологий формирования сценического образа в условиях современного циркового искусства.

В работе уточнено содержание понятия «художественно-творческая подготовка начинающих артистов воздушной гимнастики», раскрыта его структура и определены основные компоненты: художественно-образный, эмоционально-выразительный, исполнительский и творчески-деятельностный.

Выявлены педагогические условия эффективного формирования художественно-творческих способностей начинающих артистов воздушной гимнастики, включающие личностно-ориентированный подход, интеграцию различных видов искусства, конкурсную деятельность и создание условий для творческой самореализации обучающихся.

Разработана экспериментальная технология формирования художественного образа конкурсного номера средствами интеграции воздушной гимнастики, хореографии, музыки и актерского мастерства, позволяющая повысить уровень сценической выразительности и артистизма начинающих исполнителей.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении научных представлений о содержании, структуре и педагогических особенностях художественно-творческой подготовки начинающих артистов жанра воздушной гимнастики.

Результаты исследования дополняют теорию педагогики искусства, цирковой педагогики и дополнительного образования положениями о роли

художественно-творческого компонента в профессиональном становлении артиста воздушной гимнастики. Материалы исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении проблем художественного воспитания, формирования исполнительского мастерства и развития творческой личности средствами циркового искусства.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования разработанных методических рекомендаций в деятельности школ воздушной гимнастики, цирковых студий, учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Предложенная технология формирования художественного образа может быть использована педагогами дополнительного образования, тренерами и руководителями творческих коллективов при подготовке конкурсных и концертных номеров. Материалы исследования также могут применяться при разработке образовательных программ художественной направленности и программ подготовки начинающих артистов цирковых жанров.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка специализированных методик художественно-творческой подготовки для различных возрастных групп обучающихся, а также создание критериев оценки уровня сформированности художественно-творческих компетенций артистов воздушной гимнастики.

Особый интерес представляет изучение возможностей применения цифровых технологий, мультимедийных средств и современных сценических решений в процессе формирования художественного образа циркового номера.